

IMAGINAR UN FUTURO

PINTAR UNA PARED

1 La teoría de las cinco transformaciones
3 Introducción
5 Objetivos
7 ¿Cómo usar esta guía?
10 Bloques y ejercicios
12 Materiales básicos

13 La teoria de les cinc transformacions
15 Introducció
17 Objectius
19 Como usar aquesta guia?
22 Blocs i exercicis
24 Materials bàsics

La teoría de las cinco transformaciones

Cuenta la leyenda que hace más de 4000 años el Emperador Amarillo asentó los pilares de la civilización china. Dicen que durante su dinastía se creó la escritura, se desarrolló la medicina tradicional y se inventaron las técnicas agrícolas, entre otros grandes avances.

El gran secreto del Emperador Amarillo y de sus consejeros no fue otro que la observación de la naturaleza y el entendimiento de los patrones y ciclos que ocurren en el universo. Se dieron cuenta de que estos patrones se reflejan en todos y cada uno de los procesos dinámicos que conforman el movimiento de la energía en el universo. Desde el crecimiento de una galaxia, hasta el gesto más mínimo de una partícula microscópica.

A partir de este análisis, pudieron crear la teoría de las cinco transformaciones que consiste en entender que estos patrones, que se repiten en la dinámica de cualquier fenómeno, pueden estructurarse en 5 fases, relacionadas a su vez con 5 elementos. Estas fases energéticas son: la muerte, el nacimiento, la expansión, la madurez y el recogimiento. Estos a su vez están relacionados con 5 elementos que se alimentan los unos de los otros: el agua, que alimenta la madera, que alimenta el fuego, que alimenta la tierra, que alimenta el metal, que vuelve a alimentar el agua.

Entendiendo esta teoría, podemos deconstruir, analizar y entender cualquier proceso de creación. Así es cómo articulamos el proceso de creación artística en las siguientes fases:

1. silencio / morir / invierno / agua
2. tener una idea / nacimiento / primavera / árbol
3. darle forma / expansión / verano / fuego
4. ejecutarla / madurez / verano tardío / tierra
5. análisis- conclusiones / recogimiento / otoño / metal

SILENCIO

IDEA

FORMA

EJECUCIÓN

CONCLUSIONES

Introducción

Futuro es aquello que está por venir y ha de suceder con el tiempo. Sobre el futuro existe un derecho inalienable de fabulación. Todas las personas estamos capacitadas para imaginarlo. Pensarlo es humano y compartirlo es un ejercicio de libertad y de salud.

En los tiempos que corren, en los que el futuro se nos hace cada vez más presente y más palpable, más rápido, necesitamos tomar perspectiva. La acelerada sociedad en la que vivimos aviva las preguntas sobre aquello que vendrá. Y eso que viene también nos lanza una pregunta sobre el hoy, ambas nociones se retroalimentan en una reflexión continua de incógnitas. ¿Pero qué nos preocupa? ¿Qué queremos para mañana desde nuestro hoy? ¿Y qué vemos desde aquí? Pensar el futuro también pasa por vernos hoy mismo, tanto a nivel individual, como colectivo, como planetario. Un mañana sostenible y sano necesita escuchar lo que tenemos que decir hoy. Lanzarnos hacia el futuro es proyectarnos desde el ahora. Es necesario hablar y detenerse, amistar los frentes, discernir y, por supuesto, otorgar un espacio destacable al sueño: ¿qué sueñan hoy los que sueñan con mañana? Esto abre un sinfín de posibilidades todas expuestas a procesos de legitimación.

Esta caja es una compilación de ejercicios y marcos de apoyo con los que abordar el proceso de legitimación y pensamiento sobre futuros posibles a los que se enfrenta un grupo utilizando como herramienta concreta la creación de una pintura mural, desde la génesis de la idea primaria, hasta la reflexión posterior, tras su materialización. El proyecto pretende abordar la idea de legitimar posibilidades a través del hecho creativo, que pone en primer plano que pensar en algo también es hacerlo real. En este caso concreto, fabular futuros a través de una toma de poder y responsabilidad creativa y poética.

Para ello nos apoyamos en un método de observación y análisis oriental que nos permite diferenciar las fases del proceso, posibilitando una estructura abierta y permeable en la que el juego ocupa un lugar predominante.

El foco central del ejercicio propuesto versa sobre la facilitación de procesos de legitimación de posibles, en este caso futuribles, que se materializan en y a través de la pintura de un mural. El material presentado permite generar contenido creativo desde un punto de partida y para casi cualquier práctica poética, no sólo la pintura mural. La caja entiende la poesía como el campo de lo desconocido en el que todo es posible, inclusive la creación de un mundo diferente.

Objetivos

El objetivo principal de *Imaginar un futuro, pintar una pared* está centrado en la idea de la fabulación de futuros y posibles activada por un grupo diverso que utilizará como herramientas la poesía, la creatividad y el juego para así plasmar ideas colectivas, consensuadas y debatidas sobre el futuro que se materializarán en pintar una pared del lugar comunitario que cohabitan y comparten, en este caso el centro educativo.

A través del proceso que se describe, esta caja quiere incidir en varios objetivos que son inherentes al proceso de aplicación del propio proyecto, concibiéndose cada uno como presente en alguno o en cada uno de los ejercicios propuestos. Estos objetivos son:

- Fabular futuros y posibles. Activar desde el campo de la imaginación creativa el pensamiento y expresión de futuribles. Derecho a la fantasía.
- Incidir en procesos de legitimación. Poner en valor desde la horizontalidad las visiones y opiniones de los integrantes de un grupo, destacando estas como relevantes, necesarias y posibles.
- Imaginar juntas. Destacar la potencia de imaginar en colectividad subrayando la importancia del respeto mutuo y la necesidad de visibilizar a cada una de las partes de un grupo diverso tanto en el proceso como en el resultado.
- Amistar. Generar vínculos que lleven a la cooperación y al cuidado que reconcilien y narren pluralidades siendo capaz de tender puentes entre el hoy y el mañana.
- Generación de narrativas. Originar una literatura de lo posible que sea comunitaria y dialogante además de creativa y diversa.
- Toma de poder. Facilitar y comprender procesos de toma de poder y responsabilidad en los que las integrantes del grupo comprendan la relevancia del compromiso y su relación con el otro.

- Dialogar. Incidir en la capacidad de diálogo y cooperación de y entre los integrantes de un grupo diverso para los procesos de escucha y toma de decisiones así como creación de ideas.
- Procesos creativos y poesía. Destacar la urgencia de integrar procesos creativos y poéticos como herramienta de diálogo y creación además de detección de posibilidades en un grupo diverso.
- Poesía. Empoderar el papel de la poesía como herramienta de futuro y posibilidad.
- Jugar. Subrayar la relevancia del juego como herramienta a varios niveles creativos, educativos y de crecimiento elevando su relevancia para personas de cualquier edad.

¿Cómo usar esta guía?

Consideraciones previas

Cada una de las propuestas de ejercicio para *Imaginar un futuro, pintar una pared* están pensadas desde y para enfatizar el juego, por lo que resulta relevante dejarse llevar y tener una actitud ligera, sin emitir juicio severo a aquel material que va saliendo de la aplicación de las distintas actividades. Esta caja está pensada desde la multiplicidad por lo que el modo de aplicación siempre generará resultados diversos en cada caso. Para esta caja tiene mucha relevancia pretender ser un espejo del grupo que lo pone en aplicación. Es importante centrarse en actitudes de relajación, confianza y diálogo donde el derecho a la imaginación amplía cualquiera de sus límites.

La caja

Este material está pensado para utilizarse por bloques, cada uno de los cuales responde a una idea y a una fase del proceso creativo, que tal y como se explica en la introducción de esta guía se basa en la *Teoría de las cinco transformaciones*. Los bloques son los siguientes:

- Bloque 1. INSPIRACIÓN
- Bloque 2. IDEAS
- Bloque 3. FORMAS
- Bloque 4. EJECUCIÓN
- Bloque 5. REFLEXIÓN

Es importante seguir el orden de los bloques número 1, 2, 3 y 4, su número indica su posición en el proceso de práctica, de modo

que sólo podremos hacer el segundo si hemos hecho el primero y así hasta el cuarto.

El bloque número 5 está destinado a la reflexión, por lo que puede acudirse a él en cualquier momento del proceso. En él encontramos una serie de textos inspiradores que son transversales a cada una de las fases y que pueden servir para ayudar al proceso de pensamiento, o bien como disparador, o bien como apaciguador.

Los bloques número 1, 2 y 3, contienen cuatro o cinco ejercicios cada uno. No es importante, en estos apartados, seguir el orden de los ejercicios que se plantean en el mismo. La caja está pensada para que haciendo sólo un ejercicio de estos tres primeros bloques, pueda completarse el proceso sumando las actividades del bloque 4, donde hay un ejercicio maestro y tres opcionales, y escogiendo algún texto del bloque 5.

El bloque 4 contiene un ejercicio maestro y debe hacerse obligatoriamente ya que es una actividad de aplicación y pone a disposición las nociones básicas para trasladar lo tratado en las secciones anteriores a la pared escogida para su aplicación. El ejercicio maestro que debe realizarse es el llamado "Del boceto a la pared". Además, este bloque contiene tres fichas más que pueden elegir hacerse o no.

Además, la caja contiene materiales para poder realizar algunos de los ejercicios que se proponen.

¿Cómo elegir los ejercicios o lecturas de los bloques 1, 2, 3, 4 y 5?

Elegir los ejercicios a realizar debería ser un proceso colectivo en el que todas las partes, profesorado y alumnado, toman decisiones de forma conjunta o a través de juegos.

Respecto a la elección de los ejercicios de los bloques número 1, 2 y 3, 4 si no se quieren realizar enteramente, el profesor puede poner las fichas a disposición del alumnado, o bien escoger una por azar, o bien establecer un modo de selección que

incluya a todas las partes. En este sentido existe una libertad de juego a la hora de la selección.

Respecto a los textos del bloque número 5, la profesora puede saber con mayor concreción aquellos que es más recomendable leer en un momento u otro pero también puede leer los títulos a la clase participante e iniciar un proceso de elección conjunto, por ejemplo. Se recomienda no descuidar este bloque, la lectura es una parte relevante de este proceso, aunque se deja apertura al proceso de lectura, es decir, cómo sean leídos estos textos en el aula depende del conjunto de personas implicadas en su lectura. Se pueden leer en voz alta, en grupos, de forma individual, por partes que se comparten.

Bloques y ejercicios

Bloque 1. INSPIRACIÓN. A realizar 1 o más ejercicios

- Relajación guiada
- Paseo matutino
- Imaginar nubes
- Ping Pong invisible

Bloque 2. IDEAS. A realizar 1 o más ejercicios

- Mapa de ideas
- Pizarras cruzadas
- Entrenamiento creativo 01
- Entrenamiento creativo 02
- Foco mínimo

Bloque 3. FORMAS. A realizar 1 o más ejercicios

- Atlas de vida
- Diccionario mágico
- Teléfono roto
- Dibujos invisibles

Bloque 4. EJECUCIÓN. Realizar el ejercicio "Del boceto a la pared" o más ejercicios

- Del boceto a la pared
- Tipologías
- Composición
- Consejos

Bloque 5. REFLEXIÓN. Leer 1 o más textos

- Aquello que nos da comodidad, nos quita libertad
- Desaprender lo aprendido
- El juego como espacio de creación
- Artistas que juegan
- Pintar un colegio
- Pintar como un niño
- Tomar el poder

Materiales básicos

Los materiales que se necesitan para poder realizar completamente la caja, son los siguientes:

- Diccionario
- Ejemplos de murales
- Raquetas de Ping pong x2
- Marco de nubes x1
- Campana x1
- Rotuladores para todos
- Pinceles para todas
- Tizas
- Témperas de 2 colores
- Tinta china negra
- Pintura exteriores. Negra + 2 colores
- Brochas
- Bandeja de pintar
- Cubeta
- Cinta de carrocero

La teoria de les cinc transformacions

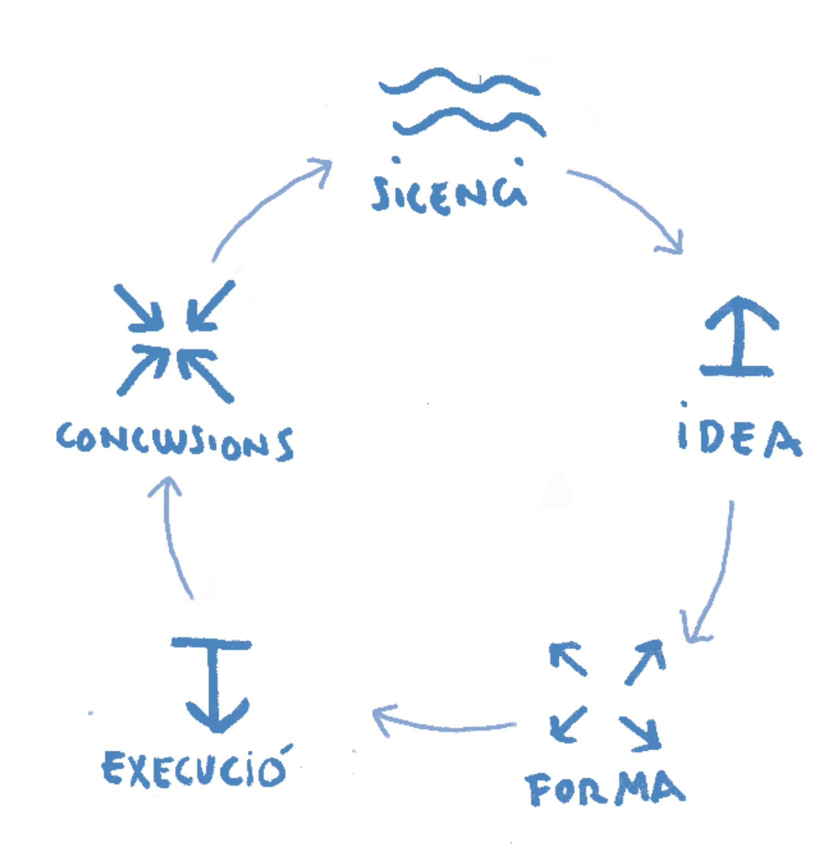
Conta la llegenda que fa més de 4000 anys l'Emperador Groc va assentar els pilars de la civilització xinesa. Diuen que durant la seua dinastia es va crear l'escriptura, es va desenvolupar la medicina tradicional i es van inventar les tècniques agrícoles, entre altres grans avanços.

El gran secret de l'Emperador Groc i dels seus consellers no va ser altre que l'observació de la naturalesa i l'enteniment dels patrons i cicles que ocorren en l'univers. Es van adonar que aquests patrons es reflecteixen en tots i cadascun dels processos dinàmics que conformen el moviment de l'energia en l'univers. Des del creixement d'una galàxia, fins al gest més mínim d'una partícula microscòpica.

A partir d'aquesta anàlisi, van poder crear la teoria de les cinc transformacions que consisteix a entendre que aquests patrons, que es repeteixen en la dinàmica de qualsevol fenomen, poden estructurar-se en 5 fases, relacionades al seu torn amb 5 elements. Aquestes fases energètiques són: la mort, el naixement, l'expansió, la maduresa i el recolliment. Aquests al seu torn estan relacionats amb 5 elements que s'alimenten els uns dels altres: l'aigua, que alimenta la fusta, que alimenta el foc, que alimenta la terra, que alimenta el metall, que torna a alimentar l'aigua.

Entenent aquesta teoria, podem desconstruir, analitzar i entendre qualsevol procés de creació. Així és com articulem el procés de creació artística en les següents fases:

1. silenci / morir / hivern / aigua
2. tindre una idea / naixement / primavera / arbre
3. donar-li forma / expansió / estiu / foc
4. executar-la / maduresa / estiu tardà / terra
5. anàlisi- conclusions / recolliment / tardor / metall

Introducció

Futur és allò que està per vindre i ha de succeir amb el temps. Sobre el futur existeix un dret inalienable de fabulació. Totes les persones estem capacitades per a imaginar-ho. Pensar-ho és humà i compartir-ho és un exercici de llibertat i de salut.

En els temps que corren, en els quals el futur se'ns fa cada vegada més present i més palpable, més ràpid, necessitem prendre perspectiva. L'accelerada societat en la qual vivim aviva les preguntes sobre allò que vindrà. I això que ve també ens llança una pregunta sobre el hui, totes dues nocions es retroalimenten en una reflexió contínua d'incògnites. Però què ens preocupa? Què volem per a demà des del nostre hui? I què veiem des d'ací? Pensar el futur també passa per veure'ns hui mateix, tant a nivell individual, com a col·lectiu, com a planetari. Un demà sostenible i sa necessita escoltar el que hem de dir hui. Llançar-nos cap al futur és projectar-nos des de l'ara. És necessari parlar i detindre's, amistar els fronts, discernir i, per descomptat, atorgar un espai destacable al somni: què somien hui els que somien amb demà? Això obri una infinitat de possibilitats totes exposades a processos de legitimació.

Aquesta caixa és una compilació d'exercicis i marcs de suport amb els quals abordar el procés de legitimació i pensament sobre futurs possibles als quals s'enfronta un grup utilitzant com a eina concreta la creació d'una pintura mural, des de la gènesi de la idea primària, fins a la reflexió posterior, després de la seua materialització. El projecte pretén abordar la idea de legitimar possibilitats a través del fet creatiu, que posa en primer pla que pensar en alguna cosa també és fer-ho real. En aquest cas concret, fabular futurs a través d'una presa de poder i responsabilitat creativa i poètica.

Per a això ens recolzem en un mètode d'observació i anàlisi oriental que ens permet diferenciar les fases del procés, possibili-

tant una estructura oberta i permeable en la qual el joc ocupa un lloc predominant.

El focus central de l'exercici proposat versa sobre la facilitació de processos de legitimació de possibles, en aquest cas futuribles, que es materialitzen en i a través de la pintura d'un mural. El material presentat permet generar contingut creatiu des d'un punt de partida i per a quasi qualsevol pràctica poètica, no sols la pintura mural. La caixa entén la poesia com el camp del desconegut en el qual tot és possible, inclusivament la creació d'un món diferent.

Objectius

L'objectiu principal d'*Imaginar un futur, pintar una paret* està centrat en la idea de la fabulació de futurs i possibles activada per un grup divers que utilitzarà com a eines la poesia, la creativitat i el joc per a així plasmar idees col·lectives, consensuades i debatudes sobre el futur que es materialitzaran a pintar una paret del lloc comunitari que cohabiten i comparteixen, en aquest cas el centre educatiu.

A través del procés que es descriu, aquesta caixa vol incidir en diversos objectius que són inherents al procés d'aplicació del propi projecte, concebent-se cadascun com a present en algun o en cadascun dels exercicis proposats. Aquests objectius són:

- Fabular futurs i possibles. Activar des del camp de la imaginació creativa el pensament i expressió de futuribles. Dret a la fantasia.
- Incidir en processos de legitimació. Posar en valor des de l'horitzontalitat les visions i opinions dels integrants d'un grup, destacant aquestes com a rellevants, necessàries i possibles.
- Imaginar juntes. Destacar la potència d'imaginar en col·lectivitat subratllant la importància del respecte mutu i la necessitat de visibilitzar a cadascuna de les parts d'un grup divers tant en el procés com en el resultat.
- Amistar. Generar vincles que porten a la cooperació i a la cura que reconcilien i narren pluralitats sent capaç de bastir ponts entre el hui i el demà.
- Generació de narratives. Originar una literatura del possible que siga comunitària i dialogant a més de creativa i diversa.
- Presa de poder. Facilitar i comprendre processos de presa de poder i responsabilitat en els quals les integrants del grup comprenguen la rellevància del compromís i la seua relació amb l'altre.

- Dialogar. Incidir en la capacitat de diàleg i cooperació de i entre els integrants d'un grup divers per als processos d'escolta i presa de decisions així com creació d'idees.
- Processos creatius i poesia. Destacar la urgència d'integrar processos creatius i poètics com a eina de diàleg i creació a més de detecció de possibilitats en un grup divers.
- Poesia. Empoderar el paper de la poesia com a eina de futur i possibilitat.
- Jugar. Subratllar la rellevància del joc com a eina a diversos nivells creatius, educatius i de creixement elevant la seua rellevància per a persones de qualsevol edat.

Com usar aquesta guia?

Consideracions prèvies

Cadascuna de les propostes d'exercici per a *Imaginar un futur, pintar una paret* estan pensades des de i per a emfatitzar el joc, per la qual cosa resulta rellevant deixar-se portar i tindre una actitud lleugera, sense emetre judici sever a aquell material que va eixint de l'aplicació de les diferents activitats. Aquesta caixa està pensada des de la multiplicitat pel que la manera d'aplicació sempre generarà resultats diversos en cada cas. Per a aquesta caixa té molta rellevància pretendre ser un espill del grup que el posa en aplicació. És important centrar-se en actituds de relaxació, confiança i diàleg on el dret a la imaginació amplia qualsevol dels seus límits.

La caixa

Aquest material està pensat per a utilitzar-se per blocs, cadascun dels quals respon a una idea i a una fase del procés creatiu, que tal com s'explica en la introducció d'aquesta guia es basa en la *Teoria de les cinc transformacions*. Els blocs són els següents:

- Bloc 1. INSPIRACIÓ
- Bloc 2. IDEES
- Bloc 3. FORMES
- Bloc 4. EXECUCIÓ
- Bloc 5. REFLEXIÓ

És important seguir l'ordre dels blocs número 1, 2, 3 i 4, el seu número indica la seua posició en el procés de pràctica, de

manera que només podrem fer el segon si hem fet el primer i així fins al quart.

El bloc número 5 està destinat a la reflexió, pel que pot acudir-se a ell en qualsevol moment del procés. En ell trobem una sèrie de textos inspiradors que són transversals a cadascuna de les fases i que poden servir per a ajudar al procés de pensament, o bé com disparador, o bé com a apaivagador.

Els blocs número 1, 2 i 3, contenen quatre o cinc exercicis cadascun. No és important, en aquests apartats, seguir l'ordre dels exercicis que es plantegen en aquest. La caixa està pensada perquè fent només un exercici d'aquests tres primers blocs, puga completar-se el procés sumant les activitats del bloc 4, on hi ha un exercici mestre i tres opcionals, i triant algun text del bloc 5.

El bloc 4 conté un exercici mestre i ha de fer-se obligatòriament, ja que és una activitat d'aplicació i posa a disposició les nocions bàsiques per a traslladar el tractat en les seccions anteriors a la paret triada per a la seua aplicació. L'exercici mestre que ha de realitzar-se és l'anomenat "De l'esbós a la paret". A més, aquest bloc conté tres fitxes més que poden triar fer-se o no.

A més, la caixa conté materials per a poder realitzar alguns dels exercicis que es proposen.

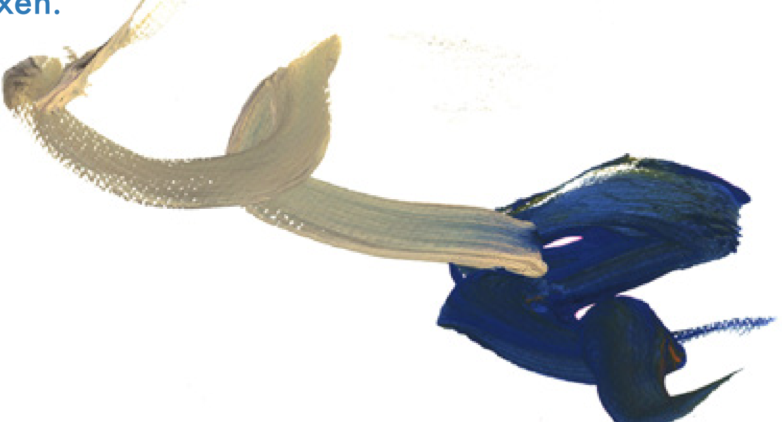
Com triar els exercicis o lectures dels blocs 1, 2, 3, 4 i 5?

Triar els exercicis a realitzar hauria de ser un procés col·lectiu en el qual totes les parts, professorat i alumnat, prenen decisions de manera conjunta o a través de jocs.

Respecte a l'elecció dels exercicis dels blocs número 1, 2 i 3, 4 si no es volen realitzar enterament, el professor pot posar les fitxes a la disposició de l'alumnat, o bé triar una per atzar, o bé establir una manera de selecció que incloga a totes les parts. En aquest sentit, existeix una llibertat de joc a l'hora de la selecció.

Respecte als textos del bloc número 5, la professora pot saber amb major concreció aquells que és més recomanable llegir

en un moment o un altre, però també pot llegir els títols a la classe participant i iniciar un procés d'elecció conjunt, per exemple. Es recomana no descurar aquest bloc, la lectura és una part rellevant d'aquest procés, encara que es deixa obertura al procés de lectura, és a dir, com siguen llegits aquests textos a l'aula depén del conjunt de persones implicades en la seua lectura. Es poden llegir en veu alta, en grups, de manera individual, per parts que es comparteixen.

Blocs i exercicis

Bloc 1. INSPIRACIÓ. A realitzar 1 o més exercicis

- Relaxació guiada
- Passeig matutí
- Imaginar núvols
- Ping Pong invisible

Bloc 2. IDEES. A realitzar 1 o més exercicis

- Mapa d'idees
- Pissarres creuades
- Entrenament creatiu 01
- Entrenament creatiu 02
- Focus mínim

Bloc 3. FORMES. A realitzar 1 o més exercicis

- Atles de vida
- Diccionari màgic
- Telèfon trencat
- Dibuixos invisibles

Bloc 4. EXECUCIÓ. Realitzar l'exercici "De l'esbós a la paret" o més exercicis

- De l'esbós a la paret
- Tipologies
- Composició
- Consells

Bloc 5. REFLEXIÓ. Llegir 1 o més textos

- Allò que ens dona comoditat, ens lleva llibertat
- Desaprendre l'aprés
- El joc com a espai de creació
- Artistes que juguen
- Pintar un col·legi
- Pintar com un xiquet
- Prendre el poder

Materials bàsics

Els materials que es necessiten per a poder realitzar completament la caixa, són els següents:

- Diccionari
- Exemples de murals
- Raquetes de Ping pong x2
- Marc de núvols x1
- Campana x1
- Retoladors per a tots
- Pinzells per a totes
- Guixos
- Témperas de 2 colors
- Tinta xinesa negra
- Pintura exteriors. Negra + 2 colors
- Brotxes
- Safata de pintar
- Cubeta
- Cinta de carrosser

PLANEA COMUNITAT VALENCIANA

Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Coordinació del Node Territorial
Clara Boj Tovar
José Campos Alemany
Elena Sanmartín Hernández

RECURS EDUCATIU

Un projecte d'Escif comissariat per Brilloysabor estudio

Textos:
Natalia Jiménez Restrepo
Teresa Juan
Nacho Magro Huertas

Disseny gràfic:
Dídac Ballester

Il·lustracions:
Escif

Coordinació de l'edició
Node Planea Comunitat Valenciana

Traducció al castellà:
Elena Sanmartín

PLANEA és una xarxa de centres educatius, agents i institucions culturals impulsada per la Fundación Daniel i Nina Carasso, en col·laboració amb Pedagogías invisibles, PERMEA i ZEMOS98.

Col·labora:

GENERALITAT
VALENCIANA
CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
cccc
cefire
Artísticoexpressiu
Permea
PLANEA